Bien débuter l'aquarelle

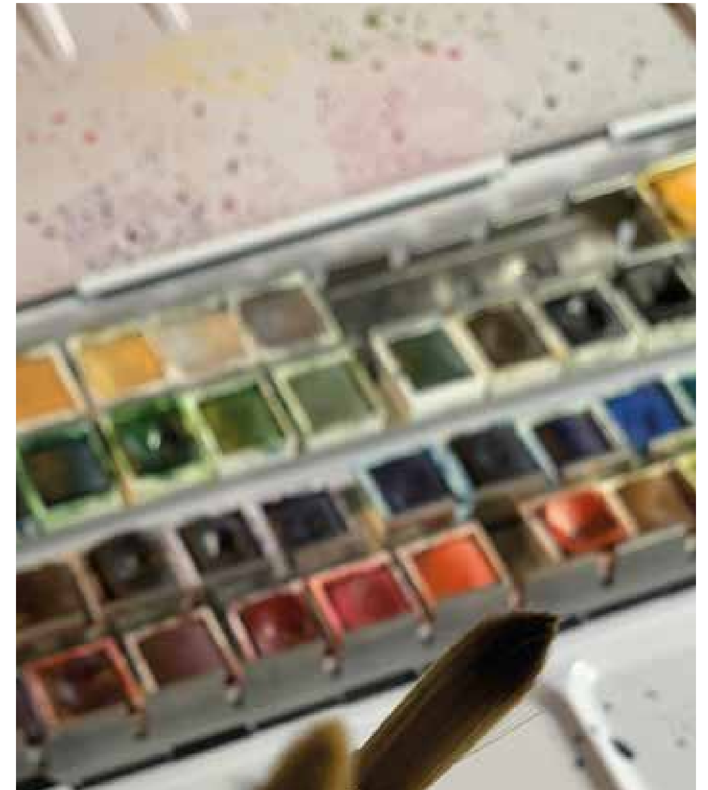
les bases de l'aquarelle
techniques - matériel – mélanges de couleurs

Creativ'Ariane

1. Qu'est-ce que l'aquarelle ?

LA PEINTURE AQUARELLE

La peinture aquarelle est formée de pigments de couleurs mélangés à de la gomme arabique (résine prélevée sur les acacias d'Afrique), et un plastifiant comme du miel ou du fiel de boeuf. La technique de peinture aquarelle utilise de l'eau, se réalise sur papier et se travaille par couches de peintures, par transparence, à l'opposé de la gouache ou l'acrylique qui sont opaques.

2. Quelles sont les techniques utilisées ?

Principes de l'aquarelle

Mouiller son pinceau avec de l’eau venant d’un récipient d’eau pure, prendre ensuite de la couleur sur le godet, la poser sur un godet de melange ou plateau de la boite. Mouiller à nouveau et tester ensuite sur un papier.

moins on charge avec de la couleur et plus on met d’eau, on obtient une couleur claire

plus on charge le pinceau de couleur et moins on la dilue, plus elle est dense et forte.

2 techniques importantes

Technique dite sèche

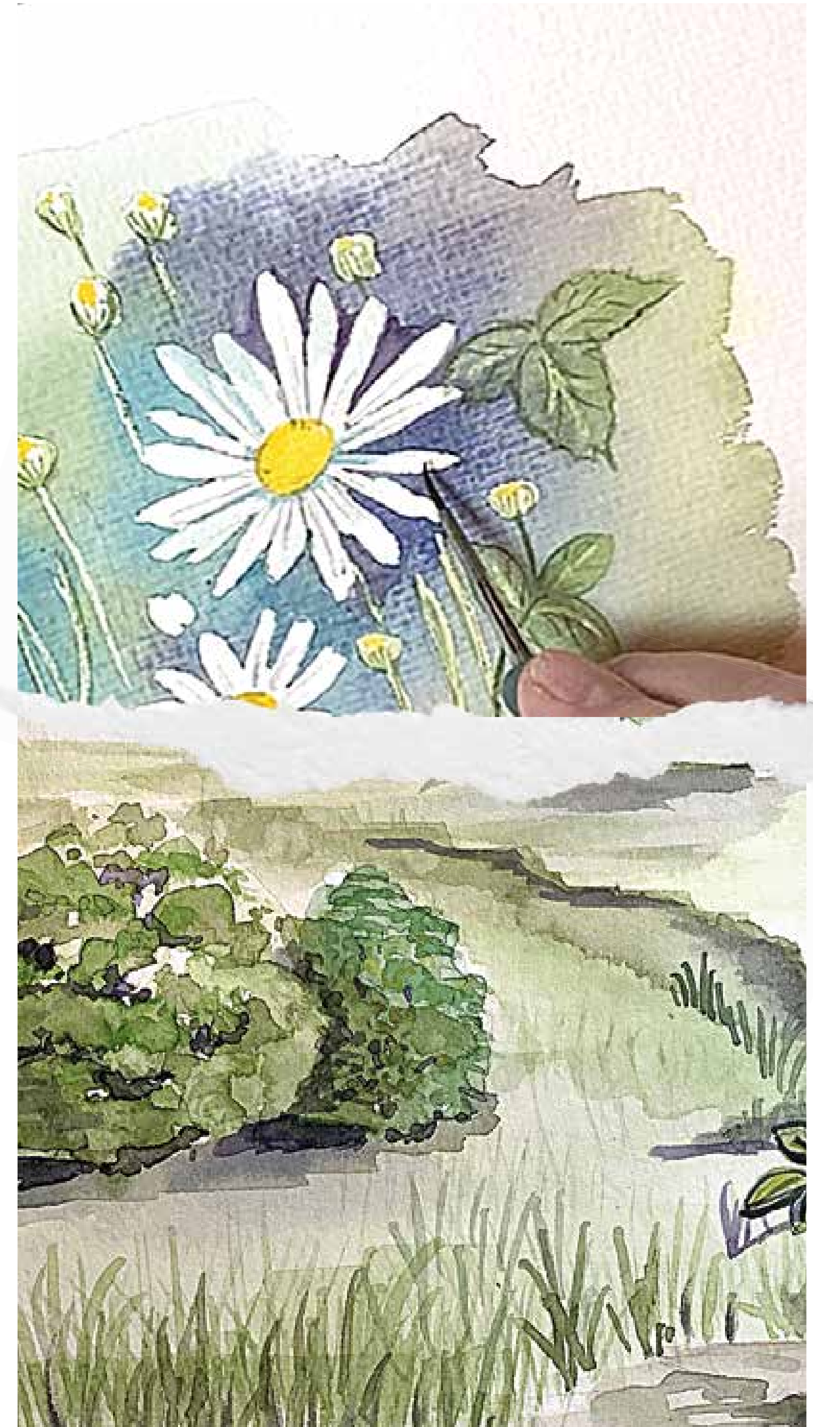
Technique dite humide

La technique sèche – mouillé sur sec

Son principe est d'étaler de la peinture très diluée directement sur le papier sec de façon à créer une transparence avec le fond.

On commence par des tons très clairs pour aller vers des tons foncés.
Le travail progresse couche après couche. On arrive finalement à réaliser plus de détails, à donner des ombres avec des couleurs plus foncées, plus contrastées qui rehaussent l'œuvre.

Temps de séchage, en fonction de l'effet souhaité :
- nécessaire entre les couches pour superpositions , traits fins.
- pas nécessaire , si fondu de deux couleurs

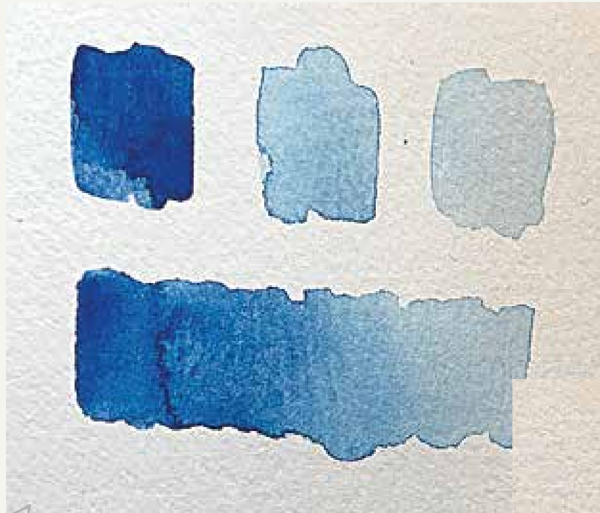

Exercices

TECHNIQUE SÈCHE

1

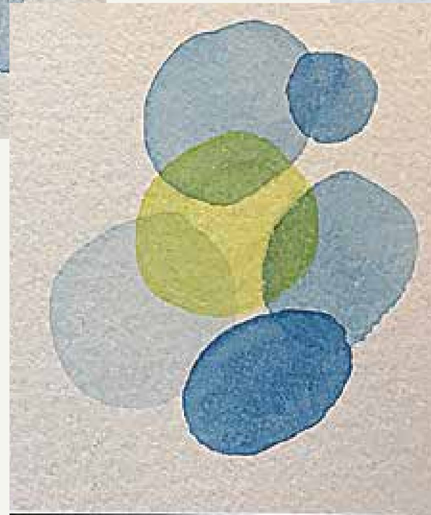
2

4

3

Exercices

EXERCICE 1 : une couleur, 3 tonalités

1.prendre de l'eau, de la couleur, ensuite poser sur le plateau. 2.peindre sur le papier une forme de carré uni, ensuite réaliser à côté un 2ème carré en rinçant un peu le pinceau, et un 3ème encore plus clair.

EXERCICE 2 : dégradé d'une couleur

prendre une couleur et au fur et à mesure, en ajoutant de l'eau, continuer la couleur sur une rangée, en faisant ainsi un dégradé de la couleur.

EXERCICE 3 : cercles et transparence :

peindre 3 cercles de couleur claire, laisser sécher, et ensuite peindre d'autres cercles qui se superposent.

On observe que :
- si on met une couleur différente, les tons changent,

- si on met un ton foncé, il masque la couleur de base

EXERCICE 4 : fleur, couches et traits fins

on peint en plusieurs couches successives, en laissant sécher entre les couches.

1.pétales orange pâle

2.coeurs des fleurs jaune

3. tiges et feuilles, traits fins

3. traits plus foncés et renfort des bords

La technique dite humide – mouillé sur mouillé

Le principe est de mouiller au préalable le support papier avec de l'eau claire et ensuite d'étaler les couleurs de façon très diluée, en les mélangeant, en les fusionnant sans laisser de temps de séchage.
Cela donne de nombreuses possibilités d'effets : du lavis jusqu'à la fusion de plusieurs couleurs.
Vous n'obtiendrez pas de traits nets.
Cette technique demande une maitrise de la quantité d'eau et du temps avant séchage complet.
Personnellement, je l'utilise surtout pour des effets de couleurs mélangées sur les fonds, comme le ciel, ou fond feuillage flou.

TECHNIQUE HUMIDE

5

6

7

Exercices

EXERCICE 5 : lavis avec une couleur
mettre de l'eau claire sur le fond de papier, avec le pinceau à lavis plus épais, étaler la couleur régulièrement.

notez à gauche un fond réalisé en technique sèche

EXERCICE 6 : un mélange de deux couleurs
peindre le papier avec de l'eau claire sur un grand carré.

ensuite une première ligne (1/3) dans une couleur,
plus bas une autre ligne (1/3) de couleur différente,
rejoindre les deux (1/3 central) en mélangeant les deux couleurs.

EXERCICE 7 : fusion de couleurs

1.peindre avec de l'eau claire le fond du papier, ensuite placer une couleur.

2. sans laisser sécher, mettre des gouttes de différentes couleurs.

3. faire des traits, les couleurs fusent

4. on peut aussi faire une technique mixte ici en exemple au feutre.

Des exemples de technique sèche à retrouver :

Comment peindre un paysage ?

Comment peindre un champ de lavandes ?

Comment peindre un iris ?

Comment peindre un coquelicot ?

Des exemples de technique humide à retrouver :

Comment peindre du feuillage ?
dans la partie du fond et arbre flou

Comment peindre du blanc ?
pour le mélange des couleurs de fond

Comment peindre un
champ de lavandes ?
pour le fond du ciel

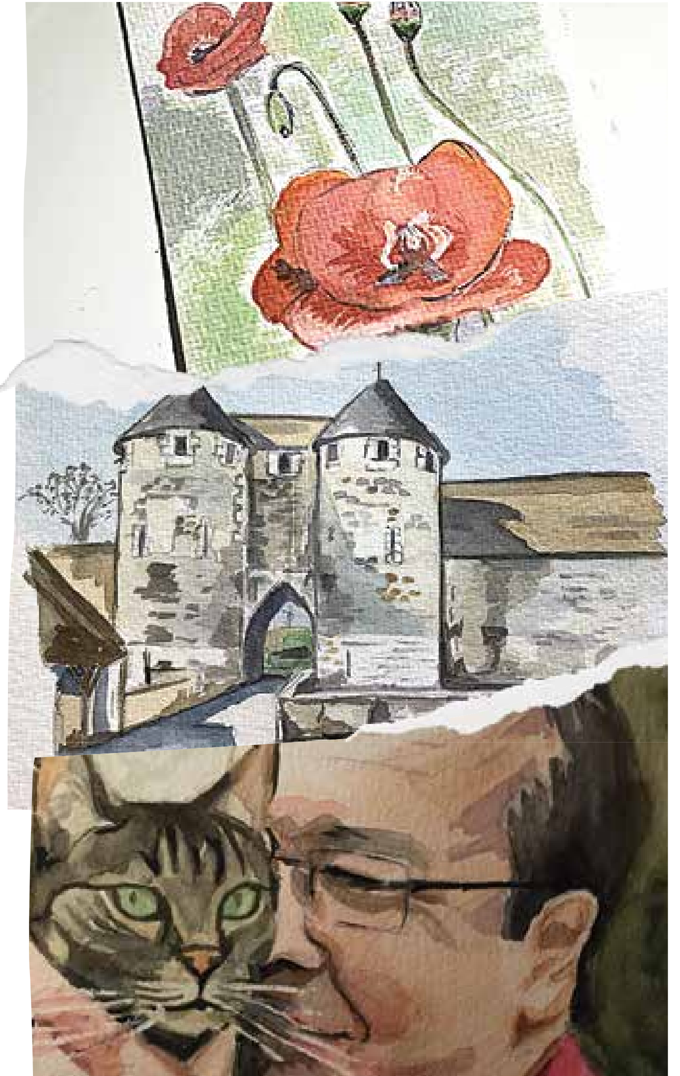
3. Quels sont les différents styles et thèmes ?

C'est en testant différentes techniques que chacun(e) trouvera son style. Qu'il soit du plus réaliste au plus abstrait, très coloré, ou en nuances de couleurs, du plus dilué et flou au plus détaillé voire hyper-réaliste.

Je trouve qu'avec l'aquarelle, il y a un coté inattendu du résultat car on peut partir d'une idée mais ensuite l'œuvre s'invente un peu au fur et à mesure, en fonction des transparences des couleurs,. Cette part d'inattendu et d'instantané est intéressante.

L'aquarelle convient bien à de nombreux sujets comme les fleurs, le paysage, les scènes urbaines, l'architecture.
Mais également pour représenter des animaux, et des portraits.

Comme le matériel est facilement transportable, elle est pratique en voyage pour croquer un lieu par exemple, pour réaliser des carnets de voyage ou des sketches.

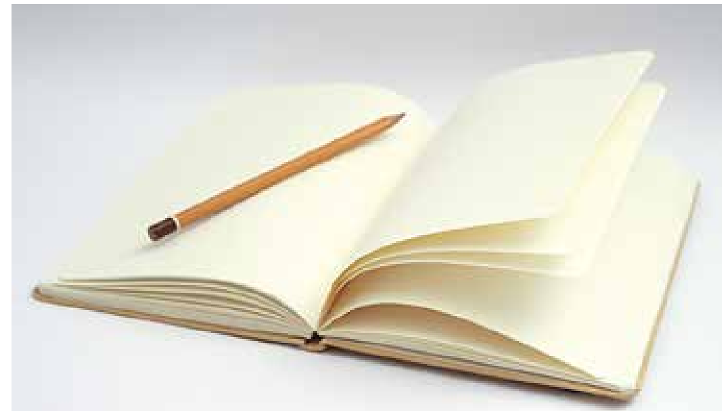
4. Faut-il savoir dessiner ?

Quand on peint à l'aquarelle, on peut partir de rien et directement peindre sur une feuille blanche, en regardant un sujet, en inventant un motif,. Personnellement, j'utilise pas mal la photographie, par ex.de fleurs de mon jardin, ou des paysages que j'ai pris en voyage. Et je réalise le plus souvent un dessin de base au crayon, car il sert à poser l'idée de la composition, du sujet à traiter.

N'ayez pas peur, si vous avez le sentiment que vous ne savez pas dessiner, je vais vous apprendre, en utilisant par exemple pour les fleurs des formes simples combinées qui vous aideront. Je vous indiquerais différentes techniques.
Pour les paysages, je vous explique les compositions d'un tableau, la perspective, les ombres et les lumières.

Il est important de se poser avant de commencer, de comprendre ce que l'on va dessiner et peindre. Cela facilite l'apprentissage. Je vous propose également de calquer certains de mes dessins, pour avoir ainsi une base qui va vous permettre de vous mettre à l'aise.

Sachez qu'avec de l'exercice, de l'apprentissage, chacun y arrive à son rythme. Vous prendrez au fur et à mesure de l'assurance.

5. Quel matériel ?

Quelles peintures choisir ? Tubes ou godets ?

On trouve de l'aquarelle en godets (et demi-godets) et en tubes.
Les tubes servent plutôt pour des grandes surfaces. Ils sont à déconseiller aux débutants qui auraient tendance à en prélever trop. Par contre, comme ils sont moins chers, si vous utilisez plus particulièrement une couleur, le tube peut servir à reremplir le demi godet (en laissant bien sécher entre 12 et 24h)

Les demi-godets sont parfaits en aquarelle de qualité extra-fine, ils se conservent plus longtemps, et ont une pigmentation et liant de meilleure qualité. Personnellement, j'utilise la marque Winsor&Newton. Autre très bonne marque : Sennelier extra fine.
La qualité superfine de Van Gogh est intéressante, et la qualité fine est très bien pour débuter car moins onéreuse.
J'ai utilisé et testé la petite boite sketcher de Cotman (Winsor&Newton) qui contient des teintes de base très bien. Je vous la conseille surtout en déplacement. Eventuellement achetez un noir ou gris de payne pour remplacer le blanc qui n'est pas utile.

Et les crayons aquarellables, les feutres ?

En fait les crayons, c'est pour moi autre chose, presque une autre technique, en tout cas plus proche du crayonnage que l'on mélange à l'eau ensuite.
Je les trouve plutôt intéressants pour être utilisés en complément, pour accentuer des détails, faire des traits dans une idée de technique mixte.

Les feutres aquarellables :
je les ai testé dans des embellissements de scrapbooking, intéressants pour des couleurs vives

Quel papier choisir ?

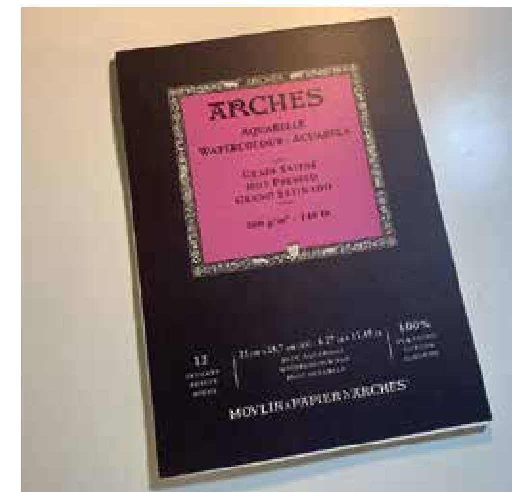
Pour l’aquarelle, comme nous mouillons avec pas mal d’eau le papier, il est donc indispensable d’avoir du papier épais de 300 à 450gr.
Les blocs ont différents formats, j’utilise majoritairement du 24x32cm et du format A3 que je recoupe si nécessaire.
Les blocs se présentent avec feuilles détachables ou bien collés sur 4 cotés, c'est pratique car le papier alors ne gondole pas si l'on met beaucoup d'eau (technique humide).
J'utilise aussi des carnets à spirales pour réaliser des carnets de voyage;

Le papier aquarelle se présente en 3 types :
- le grain satiné très lisse absorbe rapidement (plus difficile),
- **le grain fin** est légèrement granuleux
- **le grain torchon** est le plus structuré, absorbe plus lentement l’eau.
Je vous montre ici ceux que j’utilise le plus.
A noter que le grain torchon de Hanemûlhe est particulier, assez structuré (presque comme une toile) je l’aime pour réaliser des compositions florales mais pas pour des paysages.

Quels pinceaux choisir ?

Il existe un grand nombre de pinceaux, il peut donc être difficile de s'y retrouver.
Je vais ici vous expliquer les principes de mes pinceaux préférés, de leur usage, afin d'avoir une base que je considère nécessaire, ensuite chacun(e) trouvera ceux qui s'adaptent le mieux à leur main, à leur façon de peindre, à leur technique préférée.

Pinceau lavis

Pinceau plat

Pinceau rond

Prenez des poils de martre (le mieux) ou synthétiques, aussi en fonction de vos moyens.
J'utilise la marque Raphaël aquasoft pour le lavis et Symbiose pour les fins, et la marque Cotman Winsor&Newton pour les ronds, et les plats arrondis. Il y a également des pinceaux Raphaêl Kolinsky très pointus pour des détails. Le pinceau éventail est intéressant pour faire de l'herbe, de la végétation. J'ai montré ci-dessous un pinceau plat biseauté qui est également intéressant.

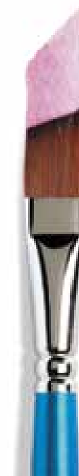
Pinceaux très fins pour les traits

Pinceau en éventail

Pinceau plat en biseau

AUTRE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Une palette de mélange (celle de la boite ou une supplémentaire), ou à défaut assiette
- Une planchette en bois léger 40x50 cm et scotch pour ceux qui font plutôt du lavis, ceci empêche le papier de trop gondoler. Moi j'utilise beaucoup des blocs collés sur les côté.
- Drawing gum : fluide de masquage en pot ou stick pour laisser des parties en blanc.
- Divers : Sopalin, petite brosse ou éponge, crayon, gomme règle, feutres noirs.

6. Mélanger les couleurs ?

La théorie des couleurs

Dans la théorie des couleurs en peinture, on a :

3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune,

et en en mélangeant deux, on peut obtenir d'autres couleurs **les secondaires**
-en mélangeant le rouge et le bleu : le violet
-en mélangeant le jaune et le bleu : le vert
-en mélangeant le rouge et le jaune : l'orange

Une couleur devient **complémentaire** de celle qui ne la composait pas.
- le violet complémentaire du jaune
- le vert complémentaire du rouge
- l'orange complémentaire du bleu

Exercice

Dans cet exercice, vous allez voir qu' en fonction du % utilisé d'une ou l'autre couleur, la teinte mélangée varie.

EXERCICE 8 : MÉLANGE DE DEUX COULEURS PRIMAIRES

1.dessiner plusieurs carrés et préparer deux couleurs primaires sur le couvercle de la boite.

2.commencer à ajouter petit à petit la deuxième couleur à la première.

Chaque carré a une couleur de vert différent.

Couleurs froides et couleurs chaudes

Pour vous permettre de comprendre les couleurs et leur mélange je vais vous parler de l'univers de la décoration qui a été ma formation de base comme architecte d'intérieur. On peut déjà y comprendre que pour se sentir bien, ou pour créer une ambiance l'harmonie des couleurs est importante. Elle éveille l'émotion, le bien être.

Les couleurs se répartissent dans ce que l'on appelle les couleurs froides cad des bleus, verts, violets et des couleurs chaudes les jaunes, oranges, rouges.

En aquarelle, on peut partir aussi de ce principe ainsi quand nous peindrons la nature, les fleurs, avec des nuances chaleureuses (ex jaunes orangés) ou toniques (roses) sur des fonds de verdures (de vert à violet).

en décoration

Couleurs froides et couleurs chaudes

en aquarelle

Dans ces sujets de fleurs, on joue sur ces harmonies froids-chauds avec le feuillage dans des tons de verts-bleutés voire violets (tons froids) avec des fleurs aux pétales de couleurs chaudes, ou au coeur de fleur jaune orangé.
Dans la peinture de marguerite, les petites touches de jaune rehaussent et donnent du peps.

Dans ces paysages aux tons plus doux, le jaune réveille les tons froids en haut par le soleil sur la mer, et
dans le champ de lavandes au niveau du ciel et du chemin de terre.

Liens vers les vidéos :
Comment peindre du blanc ?
Comment peindre une rose
Comment peindre un paysage ?
Comment peindre un champ de lavande ?

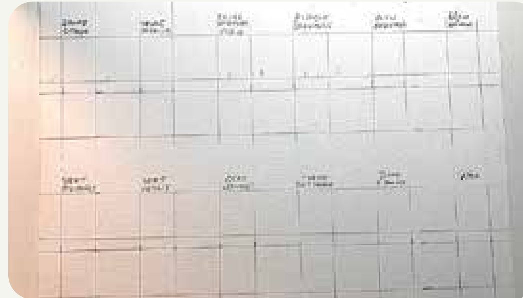
Exercice

EXERCICE 9 : SE FAIRE UN NUANCIER DE SA BOITE AQUARELLE

Je trouve intéressant pour commencer d'apprendre à connaitre notre boite qu'elle soit un kit prêt de 12 couleurs si vous débutez ou une boite complétée au fil des années qui vous permet d'avoir une série de couleurs froides et chaudes.

On peut alors réaliser pour commencer un petit nuancier tout simple avec les couleurs de la boite dans l'ordre, avec la couleur pure et une déclinée en clair. Cela vous fera gagner du temps plus tard, car un godet ne montre pas toujours immédiatement sa couleur. Et vous l'aurez à portée de main.
Je vous montre ici en exemple, la réalisation du nuancier de la boite cotman sketcher 12 couleurs. J'ai remplacé le blanc par du noir.

1.dessiner au crayon des rectangles espacés,
nombre en fonction de vos couleurs
prévoir deux rectangles par couleurs

2.Suivre l'ordre de la boite, peindre un rectangle couleur pure et en dessous, un rectangle couleur claire

Pensez à noter au crayon le nom de la couleur (et numéro éventuel)

La roue chromatique

La roue chromatique (ou cercle chromatique) est constituée de 12 couleurs suivant ordre des couleurs de l'arc en ciel. Elle comprend les 3 primaires, les 3 secondaires, et entre elles un mélange.

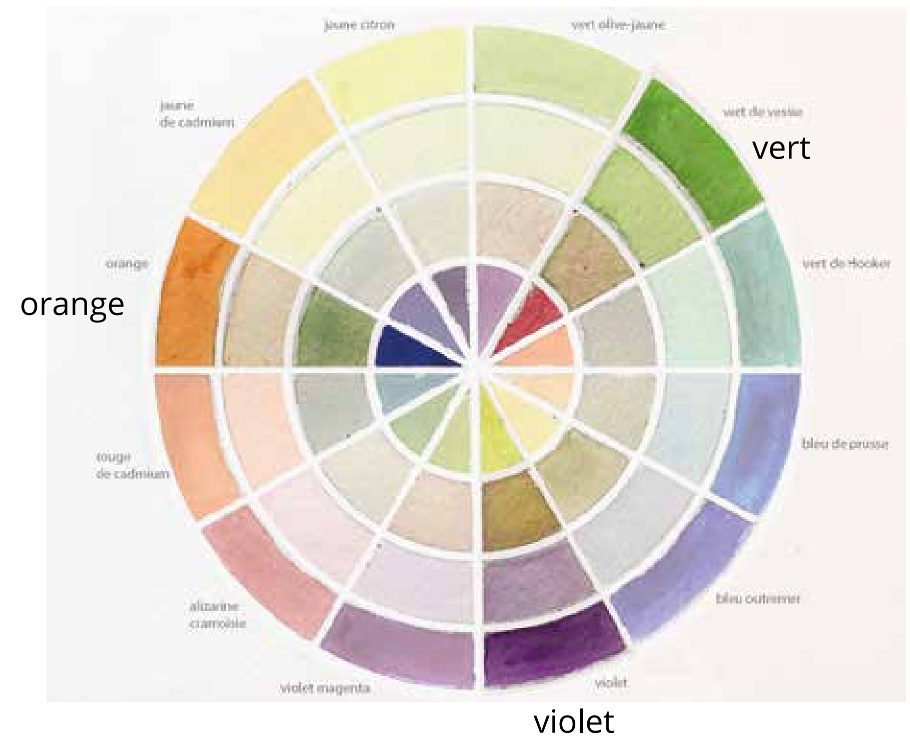
Elle est utile pour avoir sous les yeux plusieurs nuances de couleurs chaudes et froides (teinte foncée et claire) et aussi leur complémentaire et le mélange obtenu avec la complémentaire.

Les couleurs primaires

Les couleurs complémentaires

Intérêts de la roue chromatique

- dans une composition on utilise une complémentaire en petite quantité pour créer une palette harmonieuse
- la complémentaire va donner du peps ou rehausser
- le mélange de la couleur et de sa complémentaire peut être utilisé comme couleur supplémentaire ou pour marquer les ombres de façon plus douce qu'avec du noir.

Astuces langage :
On appelle une **couleur rompue**, quand elle est mélangée à sa complémentaire.
Couleur dégradée : lorsqu'une couleur est éclaircie
Couleur rabattue : couleur à laquelle on ajoute du noir

EXERCICE 10 : FAIRE UNE ROUE CHROMATIQUE

Noua allons maintenant passer à la réalisation de la roue chromatique .

Nous allons utiliser des couleurs de notre palette et les placer dans différents cercles en 12 parts :

1- Le 1er tour extérieur est la couleur la plus pure
2.- Le deuxième la couleur diluée, éclaircie à l'eau
3.- Dans le centre on place en face de la couleur du 1er tour, sa complémentaire
4.- Le troisième est le résultat
de la couleur mélangée avec sa complémentaire, appelée couleur rompue.

1

2

3

4

Pourquoi avoir d'autres couleurs ?

Cela va dépendre de votre palette de base. Moi, je l'ai complétée au fur et à mesure (et tout remis dans une nouvelle boite vide).
Certains mélanges ne nous donnent pas toujours la couleur souhaitée. Par exemple pour le violet en fonction du rouge ou du bleu utilisé, il sera plutôt bleu ou légèrement brun, voire fade. J'en ai acheté un supplémentaire, ainsi que du rose opéra très vif. Le noir ou gris de payne, si il n'est pas dans votre boite.
Pour des couleurs naturelles, rien de tel que d'utiliser des ocres et des terres de sienne naturelles ou brulées.

C'est donc bien de se composer sa boite de peinture préférée en plus des couleurs de bases.

Harmonies de couleurs, palettes

Et bien en regardant notre roue chromatique, on comprend l'intérêt pour se créer des palettes harmonieuses, de jouer sur des nuances, des dégradés et d'apporter avec la complémentaire du peps ou la mélanger pour faire des ombres.

Astuce :

N'utilisez pas une couleur et sa complémentaire à parts égales, car l'effet peut être très dur, par ex pour le rouge et vert.
Dans le cas par ex d' une fleur rouge et du feuillage, essayez toujours d'apporter un camaieu de différents verts (tons froids, assez légers) et lui ajouter du violet ou bleu pour adoucir l'ensemble.
Ainsi la note rouge ressortira dans la composition

Astuce :

Je me prépare toujours sur le côté une palette des couleurs principales de ma composition

Astuce :

Quand vous avez des coloris avec du jaune -orangé, utilisez la complémentaire pour les ombres c-a-d du violet, ce sera plus dynamique que le brun gris (voir l'exercice page suivante)

EXERCICE 11 : UTILISER LA COMPLÉMENTAIRE NUANCIER

voici comment comprendre le mélange de la complémentaire et de la primaire :
en fonction du % de chacune, la couleur sera différente.

1.dessiner au crayon 5 carrés

2.1er carré le jaune, une couleur primaire

3. mélanger la couleur avec un peu de sa complémentaire, dans chaque carré un peu plus.

Creativ' Ariane

"Regarder"

la nature autour de vous, les paysages et les architectures, en apprécier la beauté et en voir les formes, les couleurs et leurs nuances, les jeux de lumières et d'ombres.

"Découvrir"

l'histoire des fleurs, des lieux et comment de grands peintres les ont interprétées, ou au travers de carnets de voyage découvrir des villes, des régions.

"Apprendre"

par des tutos en pas à pas, l'aquarelle, ses techniques, le dessin, la perspective, le doodling et techniques mixtes, intégrés aussi au scrapbooking et la carterie créative.

des tutos et cours vidéos, des articles de blog,
pour des apprentissages en pas à pas,
pour découvrir le monde de l'aquarelle
des couleurs et de l'art, pour être juste heureux…

Merci
Suivez-moi !

blog : https://creativ-ariane.fr
YouTube : Créativ'Ariane
Instagram et Facebook
mail : ariane@creativ-ariane.fr

